Инновации и инвестиции в кинопроизводстве.

От первых звуковых фильмов до Technicolor и Dolby Surround Sound на всем пути до цифровой анимации технологические инновации в кино оказали сильное влияние на людей во всем мире.

Технологический прогресс - особенно переход к цифровому производству и воспроизведению - продолжает воздействовать на восприятие посетителей кинотеатров. Захватывающим этапом кино является E-cinema или электронное кино - высококачественная цифровая проекция или воспроизведение художественного контента: рекламы, художественных фильмов, спортивных соревнований и трейлеров.

E-Cinema - это воспроизведение и проекция контента, который либо изначально создается в цифровом виде, либо конвертируется с 16мм или 35мм фильмокопии в цифровой формат. Использование усовершенствованного HD оборудования и проекторов для воспроизведения цифрового контента обеспечивает более высокое качество по сравнению с использованием традиционных 35мм аналоговых фильмокопий.

Чтобы понять весь потенциал цифрового кино, имеет смысл рассмотреть цепочку, которую проходит традиционный художественный фильм:

• Производство. Как студии, так и независимые производители вовлечены в творческий процесс «создания фильмов». Сегмент так тесно связан с дистрибуцией, что во многих случаях эти два звена сложно отделить одно от другого.
• Дистрибуция. Дистрибьюторы несут ответственность за маркетинг и физическую дистрибуцию фильмов в кинотеатры. Кроме того, они продают фильмы на различные второстепенные рынки - трансляторам и дистрибьюторам DVD проката. Исторически сложилось, что дистрибьюторы получают около 50% от кассовых сборов. Однако в последние годы дистрибьюторы добились получения большей доли во многом благодаря росту количества киноэкранов и, следовательно, более быстрой окупаемости фильмов. По нашим оценкам, сегодня дистрибьюторы получают в среднем 55% от кассовых сборов, а оставшаяся часть уходит демонстраторам.
• Демонстрация. Демонстраторы показывают фильмы публике, генерируя кассовые сборы (которые делятся с дистрибьюторами) и доходы от работы фуд-кортов - высоко прибыльный финансовый поток, который они ни с кем не делят.

Кинематография - высокотехнологичная сфера хозяйственной деятельности. Само появление «синематографа» связано с достижением человечеством определенной стадии научно-технического развития, что отличает кино от других видов искусства. Изобретение кино потребовало обширных знаний человечества в механики, оптики, химии и др. На протяжении всей истории двадцатого века научно-технический прогресс (НТП) оказывал значительное влияние на развитие творческих приемов, технологии производства фильмов, развитие отрасли и экономическую эффективность кинопромышленности. Большой интерес потребителей к кинематографу сначала как к технической новинке, а позже как к виду искусства, позволил данной отрасли стать полноценной сферой экономики. Во всем мире инвесторы испытывают интерес к вложению средств в кинобизнес. Опыт последних десяти лет свидетельствует о том, что наибольший кассовый успех имеют фильмы, созданные с помощью новейших средств производства. Ранее этот фактор не носил столь принципиального характера для зрителя, а отдельные годы напротив характеризовались модой на аскетизм технических средств («новая волна», «кинематограф рассерженных»). Данная тенденция наблюдается и в отечественном кинематографе (прирост рынка в 2004 году составил 41%). Прорыв на рынке совершили такие картины как «Ночной дозор» и «Турецкий гамбит», сделавшие ставку на спецэффекты и собравшие рекордную кассу в 13 млн. рублей и 18,5 млн. рублей соответственно. Вкусовые интересы российского зрителя достаточно близки к европейским, поэтому отечественному рынку свойственны те же проблемы, что и европейскому. Это подтверждается и наличием одинаковых фильмов-фаворитов и пристрастиями к зрелищным жанрам. Характерно, что господствующие позиции в европейском и российском прокате занимают американские киноленты. Практически весь Старый свет стоит перед проблемой защиты внутреннего рынка и конкуренции с продукцией США, которая очевидно выходит в лидеры по техническим параметрам, явно уступая в творческом плане. В силу того, что ленты американского производства доминируют на рынке коммерческого кинематографа, они представляют значительный интерес для исследования успешности применения новшеств в кинопроизводстве. Поскольку экономическую эффективность НТП возможно объективно оценить только на примере массового кинематографа, автор намеренно не берет в расчет примеры т.н. «авторских» картин, за исключением случаев, иллюстрирующих социальный (творческий) эффект. Очевидно, что авторский кинематограф вносит порой принципиальный вклад в развитие новых технологий, но настоящая работа ориентирована на глобальные тенденции, которые могут быть подкреплены только массовым внедрением новшеств. Тем не менее, двигаясь от общего к частному, автор будет доказывать, что инновационная политика играет равно большую роль для развития небольших компаний, конкретных кинопроектов и отрасли в целом. Актуальность темы К моменту начала радикальных организационно-экономических преобразований, внедрения новой модели финансирования отечественного кинематографа киноорганизации не были готовы к реформированию своей деятельности. С одной стороны, был разрушен т.н. «возвратный» механизм финансирования, а кинопрокат и кинопоказ стали автономными сферами по отношению к другим звеньям кинопроцесса, что, в результате, сделало отрасль нерентабельной. С другой стороны, рынок сбыта был быстро захвачен зарубежной и, в первую очередь, американской кинопродукцией, предложившей аудитории принципиально новые жанры и виды зрелища. Стала очевидна разница технологий производства кинофильмов, которую российское кинопроизводство было неспособно скомпенсировать ввиду отсутствия финансовых ресурсов. Российский рынок кинопоказа сегодня составляют порядка 500 модернизированных кинотеатров (1 000 кинозалов), треть которых расположена в Москве и Санкт-Петербурге, для сравнения объем рынка Польши составляет 800 кинотеатров. На сегодняшний день российское кинопроизводство уступило свои лидирующие позиции, испытывает жесткую конкуренцию со стороны зарубежных компаний и не имеет возможности масштабной разработки собственных технологий. При этом в последние два года наблюдается рост киносети (прирост рынка за 2005 год, по оценкам компании «Нева-фильм», составит 30%), объемов производства (в 2006 году только с финансовым участием Федерального агентства по культуре и кинематографии планируется завершить 106 полнометражных кинокартин), увеличение кассовых сборов от проката отечественных фильмов, как в абсолютных, так и в относительных величинах (к общему объему сборов от кинопроката на территории России). Оживился интерес частных инвесторов, постепенно растет техническая база отрасли. Кинопроизводители предъявляют к качеству конечного продукта все более серьезные требования. Очевиден и стабильный интерес зрителей к получению качественной услуги кинопоказа и просмотру высококачественных картин, сделанных по последнему слову техники. В условиях конкуренции со стороны телевидения и домашнего видео, кинематографисты должны предлагать зрителю продукт в таком качестве, которое недостижимо в домашних условиях. Основные спады на рынке кинопоказа происходили именно в моменты бурного развития технологий домашних развлечений. Таким образом, постоянная модернизация отрасли становится необходимым условием ее выживания на общем рынке аудиовизуальных услуг. В данной ситуации важно представлять полную картину современной практики управления отраслью, в частности с позиций инноватики, как фактора конкурентной борьбы. Научная новизна настоящего исследования заключается в следующем: 1. обоснованы и предложены цели (повышение конкурентоспособности российских кинофильмов на внутреннем рынке, интеграция в международный кикопроцесс, рост национального производства и повышение его экономической эффективности) и задачи проведения целенаправленной инновационной политики в рамках модернизации отечественного кинопроизводства, определенные в соответствии со структурой проблем, стоящих перед сферой кинематографии (неудовлетворительная техническая оснащенность студий, отсутствие информационного поля, невозможность конкурентной борьбы на фоне переизбытка на рынке зарубежной высококачественной продукции, отсутствие должного интереса инвесторов к техническому развитию кинопроизводства); 2. проведен сравнительный анализ преимуществ и недостатков цифровых технологий кинопроизводства по отношению к пленочным; 3. разработаны рекомендации по формированию системы показателей эффективности инновационной деятельности кинопредприятий с учетом специфической мотивации и наличия творческого фактора, неподдающегося абсолютному количественному исчислению; 4. разработан механизм формирования инновационной политики в рамках кинопроизводства на базе цифровых технологий, поддающийся адаптации как для построения современного цикла производства отдельных предприятий или проектов, так и для внедрения на федеральном уровне в качестве одного из направлений развития сферы кинематографии в России. Актуальность проблемы связана с тем, что общепринятая система измерения инновационного эффекта не подходит для оценки новаторской деятельности в отрасли, связанной одновременно с высокотехнологичным производством и сферой культуры, что предполагает сильное вмешательство человеческого фактора в результаты производства. В силу этого ряд количественных оценок может носить либо сравнительный характер, либо базироваться на косвенных показателях. По этой причине усиливается актуальность анализа зарубежного опыта, т.к. знание большого количества аналогий дает возможность применять метод экстраполяции для прогнозирования отдачи от инновационной политики. Особое внимание уделено зарубежным и отечественным компаниям, сумевшим, используя достижения НТП, добиться лидерства или сформировать свою собственную нишу на рынке. Данный опыт ценен для российской кинопромышленности тем, что позволяет новым участникам рынка не просто успешно конкурировать, но и получить значительные преимущества за счет обладания уникальными технологиями. Цель настоящего исследования заключается в разработке комплексной системы планирования инновационной политики как фактора повышения конкурентоспособности кинопредприятий в условиях рыночной экономики. Для достижения названной цели в работе поставлены следующие задачи: 1. провести исследование теоретических основ формирования инновационной деятельности предприятий в условиях рыночной экономики и определение методологии оценки ее эффективности; 2. представить анализ и обобщение международной практики планирования и реализации инновационной политики при производстве полнометражных игровых и анимационных кинофильмов, определение организационных и технологических решений, которые целесообразно внедрить в российском кинопроизводстве; 3. проанализировать основные тенденции развития кинопроизводства в России на базе НТП, выявление проблем, препятствующих модернизации и повышению конкурентоспособности отечественной кинематографии; 4. выработать рекомендаций по формированию механизма модернизации российского кинопроизводства на базе привлечения цифровых технологий, на уровне сферы в целом, отдельных кинопредприятий и кинокартин; 5. определить систему оценки эффективности организационно-технологических преобразований кинокомпаний с учетом наличия специфических показателей и творческого фактора. Степень разработанности проблемы Появление на российском рынке новых технологических решений сопровождается отдельными целенаправленными кампаниями, в т.ч. пиар-акциями, выставками, семинарами и публикациями, направленными на продвижение и популяризацию того или иного новшества. Но при этом не ставились задачи по общему теоретическому осмыслению процессов перестроения кинопромышленности. Осуществляются частные изменения технологий кинопроизводства на уровне отдельных компаний при отсутствии четко сформулированной общей инновационной политики в рамках сферы кинематографии. Съемочные группы регулярно оказываются в ситуации информационного вакуума, когда возникает проблема незнания или непонимания: какие технологии наиболее рационально решат конкретные творческие задачи. Незнание общих тенденций перестройки современного кинопроизводства приводит в итоге либо к нерациональному использованию доступных ресурсов, неадекватному их выбору, либо к боязни использовать новшества. Неэффективно распределяется бюджет производства, в равной степени - и средства частных инвесторов, и средства государственной поддержки. По причине отсутствия теоретических знаний технологий киностудии легче отказаться от лучшего варианта в пользу традиционного и ей понятного. Таким образом, необходимость проведения исследования вопросов инновационной политики в кинематографии связана с быстрыми темпами модернизации современного кинопроизводства, важностью своевременной оценки перспектив развития отрасли в России в условиях обострившейся в последние годы борьбы на внутреннем кинорынке. В последние годы в России общие научные исследования в области инноваций проводили B.C. Келле, Г.Д. Ковалев, И.Г. Минервин, И.Ф. Мухарь, А.В. Пилипенко, академик Р.А. Фатхутдинов, К.П. Янковский, Дж.Гросси (G. Grossi), Дж.Ф. Брандовски (J.F. Brandowski). Хотя их исследования носят общетеоретический характер, они вполне отражают механизмы НТП в кинематографии как экономической системе. Тем не менее, при рассмотрении кинопроизводства как части сферы культуры, применение многих показателей, моделей и системы оценок оказалось невозможным. В силу этого требуется разработка основ методики оценки эффекта инновационной деятельности согласно специфике исследуемой отрасли хозяйства. Для рассмотрения истории процесса и описания общих механизмов кинопроизводства в диссертационном исследовании были использованы материалы специалистов в области кинематографии Э.Ж. Янсона, Г.П. Иванова, И.Е. Кокарева, Б.Н. Коноплева, В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова, Б.И. Криштула, и д.р. Частные вопросы модернизации киноотрасли затрагивают такие специалисты по современным технологиям, как О.С. Березин, A.M. Орлов, С. Розенталь (S. Rosenthal), С. Шур (S. Shur), П. Уилтон (P. Wilton), Д. Дж. Штурман (D.J. Sturman). Объектом исследования является процесс формирования, реализации и оценки результатов инновационной деятельности киностудий. В качестве предмета изучения выступает инновационная политика предприятий-лидеров мировой и отечественной сферы производства аудиовизуальной продукции и поставщиков услуг для кинопроизводства. Практическая значимость результатов работы Содержащиеся в работе выводы и рекомендации могут быть использованы: • Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской федерации, другими органами власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в выработке государственных программ поддержки развития кинематографии; • киностудиями в практике управления кинокомпаниями в России при планировании и проведении мероприятий по модернизации технологии производства картин, выработке инновационной стратегии, как фактора повышения конкурентоспособности, оценке постановочной сложности и планировании производства отдельных кинопроектов; • отраслевыми образовательными учреждениями в целях преподавания учебных дисциплин при подготовке специалистов в области продюсерства и менеджмента в аудиовизуальной сфере по курсам управления кинопредприятиями, планирования и оценки себестоимости кинопроизводства; оценки эффективности деятельности и конкурентоспособности предприятий. Апробация результатов исследования Результаты исследования были апробированы в 2005 году в ходе подготовки предложений Федерального агентства по культуре и кинематографии (Роскультуры) к докладу о результатах и основных направлениях деятельности на период 2006-2007 годы Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкультуры России), а также в ходе оказания консультационной поддержки формирования докладов о результатах и основных направлениях деятельнсти на период 2006-2008 годы Минкультуры России и Роскультуры. Материалы исследования легли в основу спецкурса кафедры менеджмента в кино и телевидении экономического факультета Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) им. С.А. Герасимова «Научно-технический прогресс и его экономические аспекты». Внедрение результатов исследования Материалы, составляющие настоящее исследование легли в основу спецкурса «Научно-технический прогресс и его экономические аспекты» на кафедре менеджмента в кино и телевидении экономического факультета Всероссийского Государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова. Авторские публикации: Основные положения работы изложены в 5 публикациях общим объемом 6,13 п.л. Работа имеет следующую структуру: Первая глава посвящена общей теории инноваций. Экономка кинематографии рассматривается в контексте мировой экономики. Определяется набор показателей эффективности инновационной деятельности, при этом выявляется отраслевая специфика кинопроизводства, требующая индивидуальных показателей эффекта, связанных с наличием творческого фактора. Во второй главе описываются исторические процессы НТП, иллюстрирующие периоды смены технологических циклов, когда необходимость инновационной политики в кинопроизводстве проявлялась наиболее ярко. Подробно рассматриваются современные технологии, в первую очередь цифровые, с целью ценить целесообразность их применения в современном кинопроцессе. Третья глава включает анализ современного технико-экономического состояния российского кинопроизводства. Разрабатывается механизм повышения конкурентоспособности отечественных кинопредприятий на базе инновационной деятельности. В качестве базового элемента политики рассматриваются перспективные цифровые технологии.
